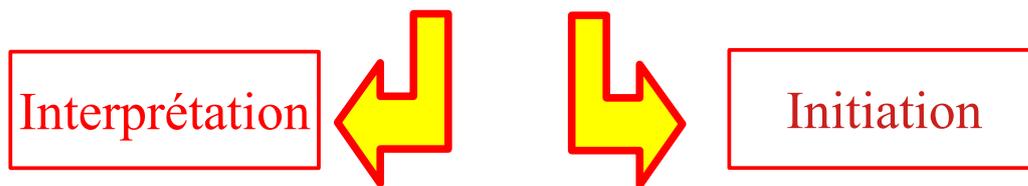

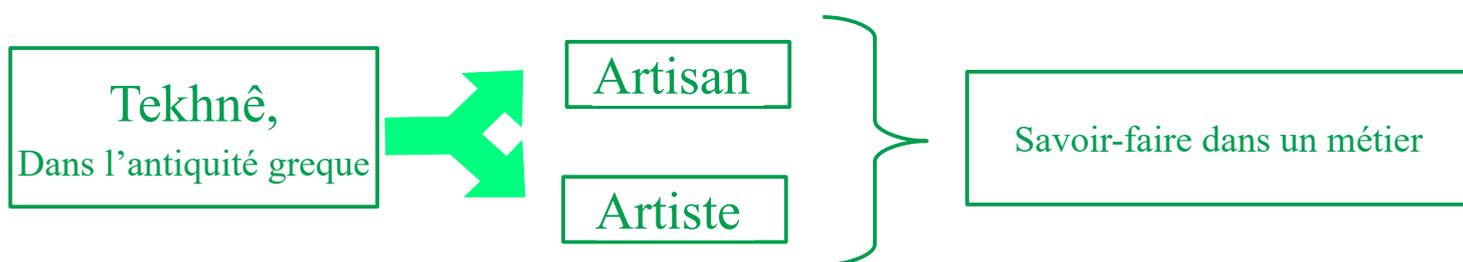

Son lien avec le réel ?
Que dit l'art du réel ?

La différence entre la création, l'invention (le génie) et la production ?

Étymologie: « τέχνη » (teknê), *en grec*, qui a donné le terme de technique.

PLATON : L'artiste, il nous ment, car il nous fait croire que ce qu'il produit est le *vrai*.

⇒ L'artisan ne fait que produire un objet périssable en plusieurs exemplaires, divers (plusieurs formes) par rapport au concept / idée de l'objet.

⇒ L'artiste ne fait qu'imiter le réel / la vérité créée par Zeus ; donc L'art < le réel. ;

L'artiste est donc exclu de la Cité idéale de PLATON.

L'art imite-t-il le réel?

Réel (« res », en latin) : ce qui est, les choses

→ Deux causes à l'origine de l'art :

- L'initiation de la nature est spontanée chez l'Homme
  - ↳ Elle est nécessaire à l'Homme pour apprendre
  - ↳ Elle permet une mise à distance du réel
- Contemplation des images nous apprend sur le réel ; exemple du portrait (plaisir de la reconnaissance de soi / de l'autre), ainsi le fait qu'il imite le réel (portrait réaliste)

→ Le théâtre : fonction éducative en imitant les bonnes actions des personnages.

⇒ Distance que permet l'art, face à l'horreur (photographies, les documentaires, ...)

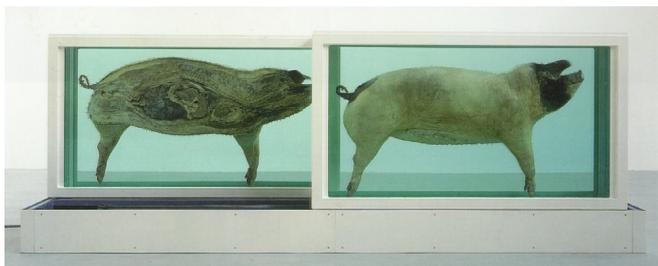
Jan van EYCK, 1433, *Homme au turban rouge*, National Gallery, Londre

(Exemple de portrait réaliste)

REMBRANDT, 1655, *Bœuf écorché*, Louvre, Paris

(Pas l'odeur, mise à distance avec la pièce de bœuf)

Damien HIRST, XXe, Installation (cochon)

Objet réel qui est utilisé pour produire une œuvre.

PLATON, *La République*, IVe siècle avant J.C. (p.24-25)

→ Critique de PLATON par la bouche de SOCRATE de la poésie (chantée et jouée) pour deux raisons principales :

- Les acteurs imitent des émotions et les sentiments : ce ne sont donc pas des émotions réelles → Des mensonges
Ils ne détournent du réel.
- Tout ce qui est de l'ordre de l'émotion n'est pas de l'ordre de l'intellect, donc c'est lié au monde sensible rejeté par PLATON. Les émotions sont changeantes.

Roland BARHTES , *La chambre claire*, XXe siècle (p.29)

→ La photographie est comme une technique de reproduction du monde visible ⇒ **fidélité du réel**

→ Le référent de la photographie est le réel.

→ Comparaison avec la peinture qui peut imiter le réel sans l'avoir vu ; ainsi que l'art abstrait qui n'a aucune référence au réel.

→ La photographie est utilisation de la **réalité** mais dans le **passé** : l'évènement qui a eu lieu et qui est fixé par le photographe est passé.

→ L'intentionnalité du photographe.

↳ Ce qu'il cherche à montrer

↳ Interpréter

↳ Construction du réel

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, *Esthétique*, XIXe siècle (p.30)

→ L'imitation dans le portrait n'est pas suffisante, il faut qu'il exprime l'individualité, c'est-à-dire l'esprit de la personne représentée ⇒ Le portrait sera alors vivant.

↳ Expression de sa particularité, son unicité (ce qui fait qu'il est unique)

→ Même une esquisse peut exprimer cette unicité.

Exemple : Titien, peintre vénitien du XVIe siècle, peintre de l'empereur Charles Quint

→ Portrait hybride : réaliste et valorisant ; montre la force et la dignité de l'empereur.

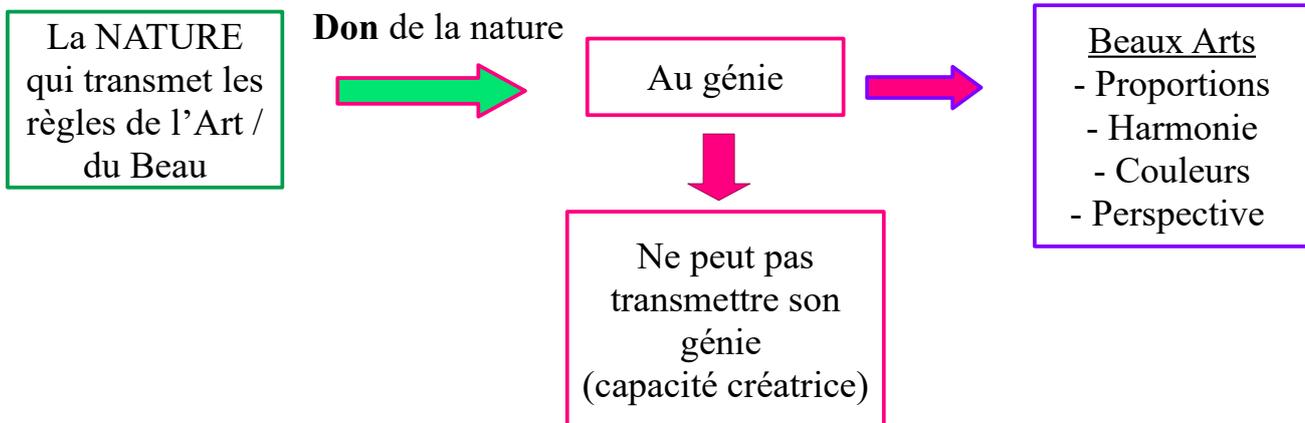
TITIEN,
Charles Quint,
1548,
Alte Pinakothek,
Munich

TITIEN, L'Homme au gant, 1520,
Musée de Louvre, Paris

Emmanuel KANT, *Critique de la faculté de juger*, XVIIIe siècle (p.33)

→ La notion de « génie »

Henri BERGSON, *La Pensée et le Mouvant*, XXe siècle (p.32)

→ Grande Guerre (1914-1918) : → Rupture : La définition de l'Homme ?

→ Abandon de la figuration

↳ début de l'art abstrait

→ Le mouvement de Bauhaus (lier l'artisan à l'art)

→ Double signification du mot « possible » : implicitement l'acte créateur est expliqué

- a) 1er sens : rien ne s'oppose à ce que l'œuvre soit réalisée ($\neq$ impossible)
 b) Sens d'ARISTOTE : l'œuvre est possible car elle préexiste en tant qu'idée :

en puissance / en acte

↳ Elle peut être réalisée parce qu'il y a d'autres œuvres avant elle, l'artiste invente à partir de ce qui préexiste.

↳ Idée d'une continuité dans l'invention.

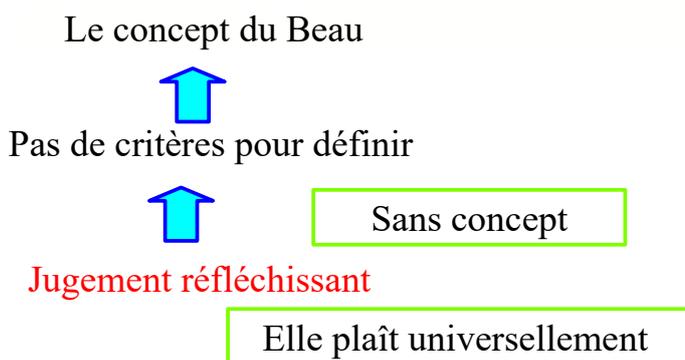
MONTESQUIEU, *Essai sur le goût*, XVIIIe siècle (p.40)

→ Comparaison des méthodes de travail de l'artiste et du philosophe

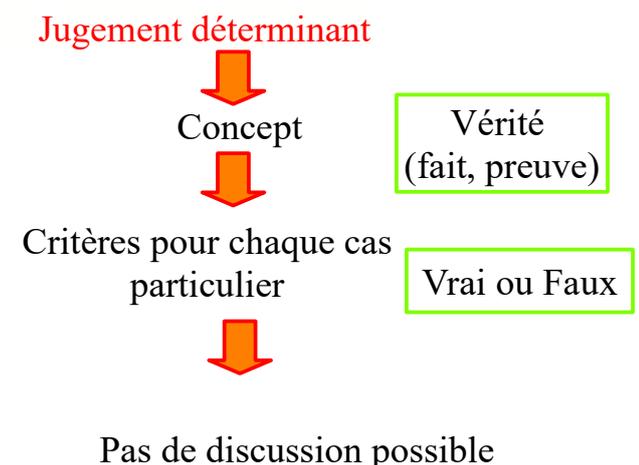
L'artiste / génie	Philosophe
1- Création sans contrainte, sans règle 2- Nouvelle réflexion pour éliminer l'erreur	1- Prédominance de l'impression première et du plaisir 2- Nouvelle réflexion pour éliminer ce qui n'est pas contrôlé, maîtrisé et rationalité.

Jugement de goût (KANT, MONTESQUIEU) = jugement esthétique / artistique

Emmanuel KANT, *Critique de la faculté de juger*, XVIIIe siècle (p.42)

Il suffit qu'un individu trouve une œuvre belle pour que nous soyons potentiellement susceptible de la trouver belle au nom de notre humanité commune ; d'où le fait que l'on ne cesse pas de discuter.

Une œuvre d'art est universelle et sans concept

→ Un jugement de goût s'élabore à partir des sens et de l'intellect, les deux domaines sont sollicités.

Complément cours poly-copie :

Marcel DUCHAMP, peintre, plasticien et homme de lettres français.

« Ready made » : dans l'histoire de l'art, se réfère à une expérience spécifique initiée par Marcel DUCHAMP, où un artiste s'approprie un objet manufacturé tel quel, en le privant de sa fonction utilitaire. (Wikipedia)

Fontaine

L.H.O.O.Q.

Porte-bouteilles

- « Divertissement » de Blaise Pascal : toutes les activités que nous réalisons afin d'oublier notre misère, c'est-à-dire que nous allons mourir.

- Une œuvre d'art est une « finalité sans fin » = l'art n'a pas d'autre objectif que lui-même → L'art pour l'art